1972 г.

0 1 1

МРТУ 19 № 183--65

3

4

ДИАФИЛЬМ

04—2—098

ВЕРА ИГНАТЬЕВНА

МУХИНА

Всем нам
знакомо имя
Веры Игнатьевны
Мухиной
как автора известной
во всем мире
статуи „Рабочий
и колхозница".

Однако это произведение было лишь высшим взлетом ее таланта. За свою долгую жизнь (1889—1953) Вера Игнатьевна создала десятки портретов и памятников, скульптурных групп и театральных эскизов, фарфоровых статуэток и бытовых предметов из стекла и пластмассы. Это был художник необычайно широкого диапазона, оставивший нам, кроме того, и богатое теоретическое наследие — статьи об образе и теме в скульптуре.

Она была ученицей французского скульптора Антуана Бурделя, создателя остро выразительных, четко построенных работ, художника с монументальным складом мышления. Влияние Бурделя заметно в первых работах Мухиной.

Несущий камень.
Гипс. 1915.

После революции Мухина все свое творчество отдает новому строю. В 1919 году она работает над памятниками „Революция“ и „Освобожденный труд“. В 1920—1921 — над проектом памятника большевику Загорскому, погибшему при взрыве бомбы.

Проект памятника В. Загорскому.
Гипс.

Вихревое, повышенно экспрессивное решение было предложено ею для монумента „Пламя Революции“, который мыслился как памятник Я. М. Свердлову.

Гипс.
1922—1923.

Тема нелегкой, но упорной борьбы со стихией выражена в работе „Ветер“. Человек сопротивляется, он словно отстраняет наступающие на него темные силы.

Гипс. 1926.

Монументальность как черта таланта Мухиной с особой полнотой раскрылась в статуе „Крестьянка", исполненной к 10-летию Октября.

Бронза. 1927.

Эта работа получила первую премию на Юбилейной выставке и в 1934 году демонстрировалась на Международной выставке в Венеции. Экземпляр ее передан в дар Художественной галерее города Триеста.

Другая линия творчества Мухиной — глубоко содержательные портреты, многогранно раскрывающие характер человека.

Доктор А. Замков.
Мрамор. 1934—1935.

Почти гротескный, подчеркнуто характерный портрет С. Котляровского.

Бронза. 1929.

„Образ творца — строителя нашей жизни, в какой бы сфере он ни работал, вдохновляет меня больше, чем какой-либо другой“,—писала Мухина. Она передает черты творческой молодежи 1930-х годов, корнями связанной с народом, работающей для него.

Архитектор С. Замков.
Гипс. 1934.

Портрет летчика
В. Коккинаки. 1939.
В 1955 году
переведен в мрамор.

Портретное искусство приводит скульптора к созданию обобщенных образов-символов, своего рода „портретов“ поколения, „портретов“ эпохи, рожденной Октябрем. Таков мухинский „Рабочий“ из всемирно известной статуи.

Но Вера Игнатьевна не оставляет работы, идущей от конкретной модели, от реального прототипа. И то, что она стремится найти в модели общие черты духовного мира человека, отнюдь не мешает ей ярко показать исключительность данной личности, ее индивидуальность.

Памятник
А. М. Горькому
в городе Горьком.

Фрагмент.
Гипс. 1938—1939.

Скульптурные портреты требуют „сотворчества“ зрителя, активизируют способность воображения. Ведь скульптор обычно концентрирует внимание только на голове модели, не используя элементы обстановки, цвет, выразительный жест...

Хирург
профессор С. Юдин.
Черный гранит. 1940—1949.

...как это делают живописцы. Такие детали позволяют им более наглядно и доходчиво рассказывать о человеке.

Портрет хирурга С. Юдина, написанный М. Нестеровым.

Зато скульптура дает объемное решение в реальном, а не иллюзорном, как на картине, пространстве. Непреходящее обаяние женственности и таланта передано в образе балерины Г. Улановой.

Бронза. 1941.

Потрясения первых месяцев войны, гнев и боль народа выражены Мухиной в символическом образе „Партизанки".

Бронза. 1942.

Во время войны
Верой Игнатьевной
была создана
галерея героических
портретов советских
воинов. Она
прославляет бесстрашие,
твердость полковника
И. Хижняка...

Бронза. 1942.

...проницательность,
волю, ум генерал-майора
В. Тарановича...

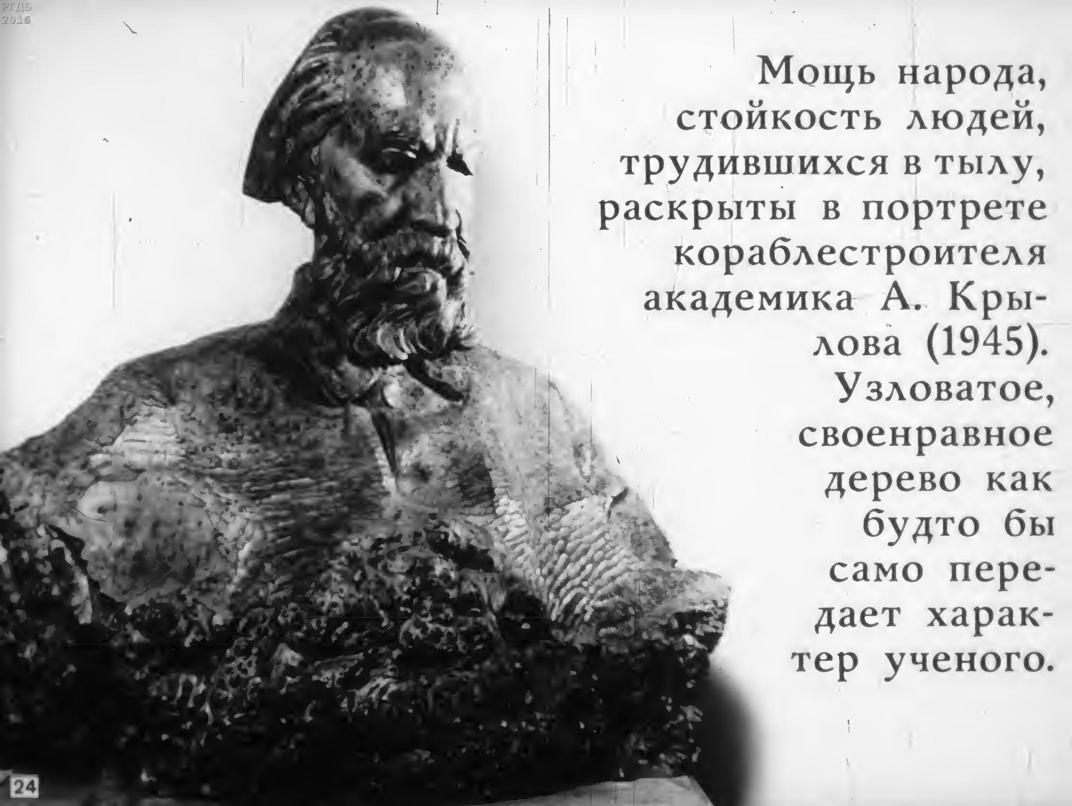
Гипс. 1942.

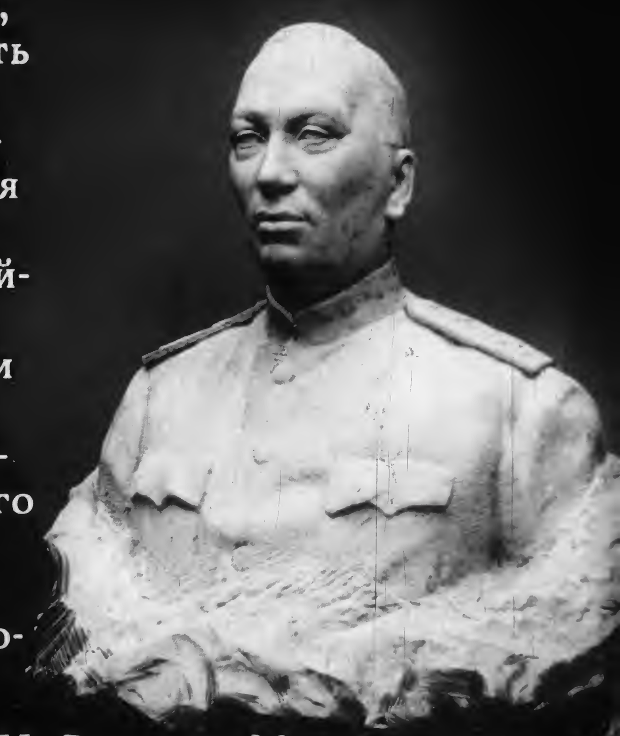
...силу духа и гуманизм врача, облегчающего страшные страдания людей.

Хирург
Н. Бурденко.
Гипс. 1942—1943.

Мощь народа, стойкость людей, трудившихся в тылу, раскрыты в портрете кораблестроителя академика А. Крылова (1945). Узловатое, своенравное дерево как будто бы само передает характер ученого.

„Перед художником, пытающимся создать „героический портрет“, — писала Мухина, — ...стоит сложная задача — превратить лицо, нередко житейски некрасивое, в лицо значительное и прекрасное, суметь, не удаляясь от конкретного портретного сходства, выразить всю глубину и возвышенность душевного мира человека“.

Маршал артиллерии Н. Воронов. Мрамор. 1946.

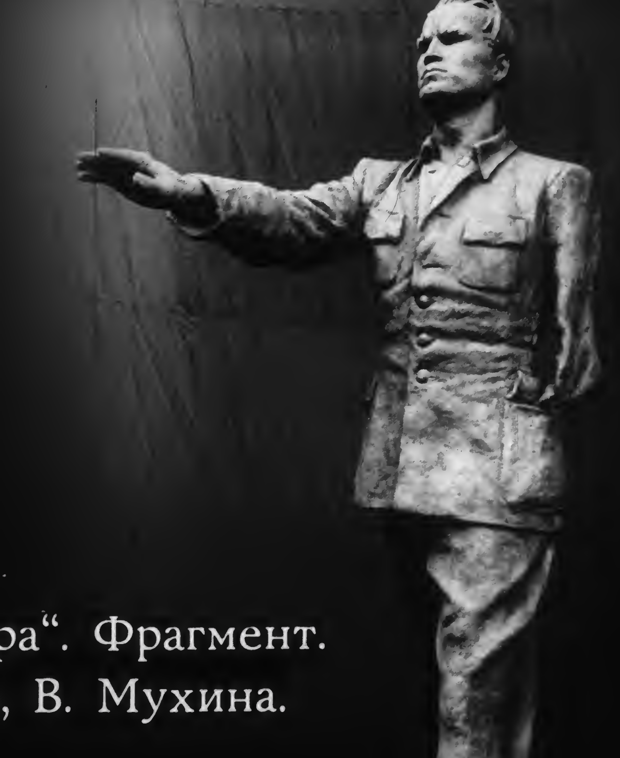
Тема войны органично сплетается у Мухиной с темой борьбы за мир. Портретное искусство помогает ей видеть общее в частном, дает материал для монументальных композиций.

27

Вера Игнатьевна руководила коллективом скульпторов (З. Иванова, Н. Зеленская, С. Казаков, А. Сергеев), выполнившим сложную пространственную группу „Требуем мира".

Гипс. 1950—1951.

„Требуем мира“. Фрагмент.
Н. Зеленская, В. Мухина.

Модель памятника „Защитникам Севастополя". *Гипс*. 1944.

В монументальном искусстве, так же как и в группе „Требуем мира", для Мухиной характерен новаторский поиск, свободный выход из привычных рамок. Она смело объединяет выразительные архитектурно-символические формы со скульптурными.

Проект монумента
„Героической авиации".
Гипс. 1945.

Декоративный талант Веры Игнатьевны широко проявился в работах, предназначенных для украшения нашего быта. По ее инициативе в Ленинграде в 1940 году было восстановлено производство художественного стекла.

Крюшонница.

Ваза „Колокольчик".

Вклад Мухиной в советское декоративное искусство заслуженно отмечен — ее именем названо Ленинградское высшее художественно-промышленное училище.

Ваза „Астра". Бокал.

Стекло и фарфор привлекали художницу как материал не только для бытовых предметов, но и для скульптуры.

Артист С. Корень в роли Меркуцио.
Фарфор. 1949.

Юрий Долгорукий.
Фарфор. 1948.

Лишь в конце 40-х — начале 50-х годов Мухиной удалось перевести в стекло свои ранние модели — „Сидящую девушку“ 1913 года...

...и женский торс
1929 года (в стекле – 1951).
Она считала стекло
благодаря его прозрачности, „льдистости“,
особой музыкальности
(недаром мы говорим
„хрустальный звон“)
непревзойденным
материалом для декоративной скульптуры.

Фигурка „Борей“ (северный ветер) для проекта памятника челюскинцам.
Гипс. 1938.

Большие декоративно-монументальные композиции были задуманы Мухиной для украшения столицы. Она много работала над проектами новых фонтанов, символических фигур, украшающих площади, парки, мосты...

РГДБ
2016
Эскизы групп
„Гимн Интернационала“ и
„Пламя Революции“ для
Москворецкого моста.
Гипс. 1938.
39

...создавала декоративно-аллегорические фигуры, символизирующие дары природы и богатство нашей страны.

Хлеб. *Гипс.* 1938.

Земля. Эскиз. *Бронза.* 1938.
(В 1964 году скульптуры „Земля“ и „Море“ были увеличены и установлены на территории Центрального стадиона имени В.И.Ленина).

С юности связанная с театром, Мухина и в поздней своей работе — эскизах костюмов к „Электре" Софокла — показала редкостный дар проникновения в культуру античности — колыбель всей европейской культуры.

Эскизы костюмов.
1945.

Но, как уже говорилось, самая замечательная работа Мухиной — статуя „Рабочий и колхозница" для Советского павильона Парижской выставки 1937 года. Общий замысел павильона со скульптурой был разработан архитектором Иофаном.

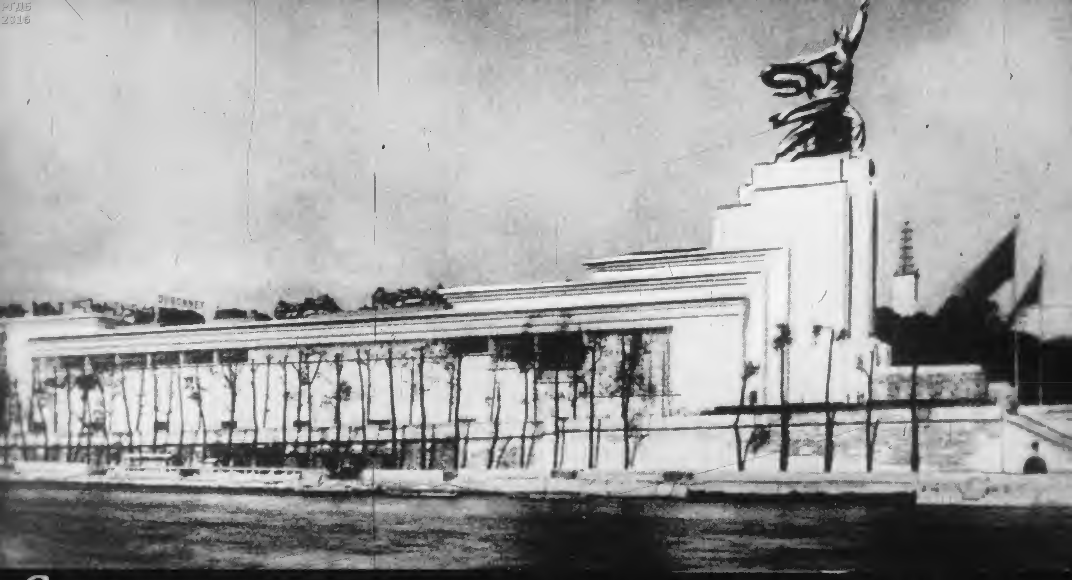
Проект В. Иофана.

Участвуя вместе с другими скульпторами в конкурсе на оформление павильона, Мухина упорно искала образы своих героев.

Она вышла победительницей в этом конкурсе. В скульптуре Мухиной развита и конкретизирована основная тема архитектуры павильона — стремительное, неодолимое движение Страны Советов вперед.

Стальная статуя на мощном каркасе зримо выражала идею выставки – „Искусство и техника в современном мире". В основу ее композиции легла „сильная горизонтальная динамика, данная архитектором в здании" (Мухина).

Использовав возможности нового материала, скульптор сумела преодолеть впечатление тяжести и сделать статую легкой, летящей вперед.

Движение вперед и ввысь передано развевающимся шарфом, вихревыми складками одежды, размахом отведенных назад и взлетающих вверх рук, упругим шагом, откинутыми ветром волосами женщины.

Сила движения, динамичность сочетаются в скульптуре с мощью утверждения, достигнутого нашим народом, завоеванного навсегда, навечно.

Всемирно известный график Франс Мазерель говорил: „Ваша скульптура поразила нас. Мы целыми вечерами говорим и спорим о ней“. Группа Мухиной была международным триумфом прогрессивного советского искусства.

Легкая, упругая, полная воли и движения, она пережила выставку и стала всеобщим символом свободного мира. Это — судьба большого искусства.

В этой группе с наибольшей силой была осуществлена та благородная задача, которую ставила себе Вера Игнатьевна в течение всей своей жизни: „...я хотела сделать образы просветленных людей нашей страны, людей освобожденного труда, борцов за свет и мирную жизнь“.

Вера Игнатьевна Мухина.

Портрет
работы
М. Нестерова.

Конец

Автор Н. Воронов
Консультант Р. Аболина
Художник-оформитель В. Дугин
Редактор М. Минц

Студия „Диафильм“, 1969 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Д-375-69
Черно-белый 0-20